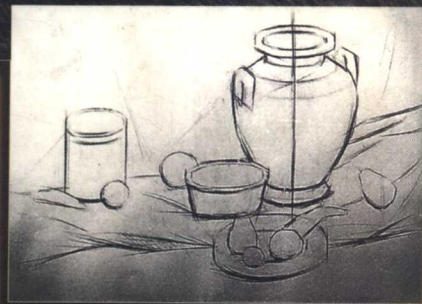

静物素描技法实例

STILL LIFE DRAWING TECHNIQUE EXAMPLES

基础美术技法金版系列

吉林美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

静物素描技法实例/类维顺等编. —长春:吉林美术出版社,2001. 1

ISBN 7-5386-1087-1

I. 静... II. 类... III. 静物画—素描—技法(美术) IV. J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 81335 号

静物素描技法实例

吉林美术出版社出版发行

印刷:长春第二新华印刷有限责任公司

地址:中国长春市人民大街 124 号

开本:889×1194 毫米 1/16 印张:5 印数:0001—4000 册

2001 年 1 月第 1 版第 1 次印刷

主 编:类维顺 张 钩

责任编辑:张学杰 孙小迪

副 主 编:张 敏 张岩鑫

技术编辑:赵岫山

丛书主编:张学杰

装帧设计:万伯乐 孙小迪

ISBN7-5386-1087-1/J·801

定价:28.00 元

目录

素描概述	3
静物素描技法实例	5
几何形体写生步骤	7
石膏像写生步骤	8
静物素描写生步骤	13
结构素描写生步骤	17
几何形体写生范例	19
石膏像写生范例	22
静物素描写生范例	30
同组静物写生范例	50
画家范画	62

静物素描技法实例

Still Life Drawing Technique Examples

主 编:类维顺 张 钧

副主编:张 敏 张岩鑫

吉林美术出版社

素描概述

素描是一种基本的绘画形式,是造型艺术的主要表现形式之一。通常称为单色画,这主要是相对于色彩描绘而言的。由于素描涉及到许多绘画的基本问题,以及其在训练造型能力和表现能力方面的重要作用,大部分的造型艺术门类:绘画、雕塑、工艺美术、建筑艺术等都将素描列为重要的基本课程。也是为广大美术爱好者公认的美术基本功。

一、何谓素描

通常人们都认为用黑色铅笔画的带有明暗关系的画才叫素描。其实这种说法不够全面。那么,何谓素描呢?就字意来说,素,本色、单色、单纯。描,描绘。素描,即单色描绘。它通过形体结构、比例、画面安排,用线条、明暗关系表现和创造对象。素描的表现方法和绘画风格是多种多样的,绘画工具比较简单,铅笔、木炭笔、炭精条、钢笔、毛笔均可。而颜色只要单独运用某一种即称为素描,黑色或红色、蓝色等等。可以根据各人的喜爱和习惯来进行绘画。

二、素描的种类

素描除根据工具材料的不同分为:铅笔素描、炭笔素描、水墨素描、水彩、水粉素描、钢笔素描外,通常按造型方法或表现形式的不同,素描一般可分为:结构素描、明暗素描等。

1. 结构素描,又称为“勾线素描”或“单线素描”。主要是指淡化明暗关系等因素,以线条的粗细、浓淡、虚实、强弱、疏密、曲直、刚柔的变化来表现物体的形状、结构、体积、质感和空间等变化。结构素描十分重视线条本身的形式美,具有高度的概括性和强烈的艺术表现力。例如中国绘画中的白描及外国许多艺术家们的线描作品。都充分表现出勾线素描所具有的特殊魅力。

2. 明暗素描,也叫调子素描,是指以明暗手法来表现形体结构的素描,在这种素描中,运用明暗调子的深浅、虚实、强弱等多种变化 and 对比,来表现和塑造物体的空间感、立体感、光感、质感等真实效果。曾是西方传统的写实素描,由于其涉及的基础知识比较全面,便于初学者的学习,所以很多艺术院校都把明暗素描作为初期训练的主课程,而把勾线素描作为辅助训练。

另外,素描还按意图表达、观察、思考的性质区别划分为习作性素描和创作性素描。前者不但为后者的实现作准备,还是各种造型艺术的基础,所以说,它作为一种完整的绘画形式,具有其独立的艺术价值。一幅完美生动的素描,无疑是一件优秀的艺术作品。中外许多绘画大师们的素描作品,都是艺术宝库中璀璨的明珠。不论哪种素描方法,都含有认识和表现两个方面。这两方面是相互联系、相辅相承的统一体。这也说明了思想认识对于实践的重要性,如果认识不到位,画面效果肯定不佳,艺术价值更无从谈起。

三、静物素描的重要性

绘画艺术是手、眼、脑的综合性艺术劳动,是一个绘画者的知识修养、技术技能和性格气质的综合体现。

静物素描是绘画训练中基础中的基础,一般初学者都要从素描静物开始学起。首先是基本几何形体的写生训练,这一阶段是每位学习素描者所必须进行的,也是必须做好的。通过几何形体素描的学习,能掌握最基本的绘画方法,培养正确的观察、表现能力。石膏几何形体特征明显,形体简单、规范,轮廓、明暗关系、透视等重点突出,特别适合初学者。

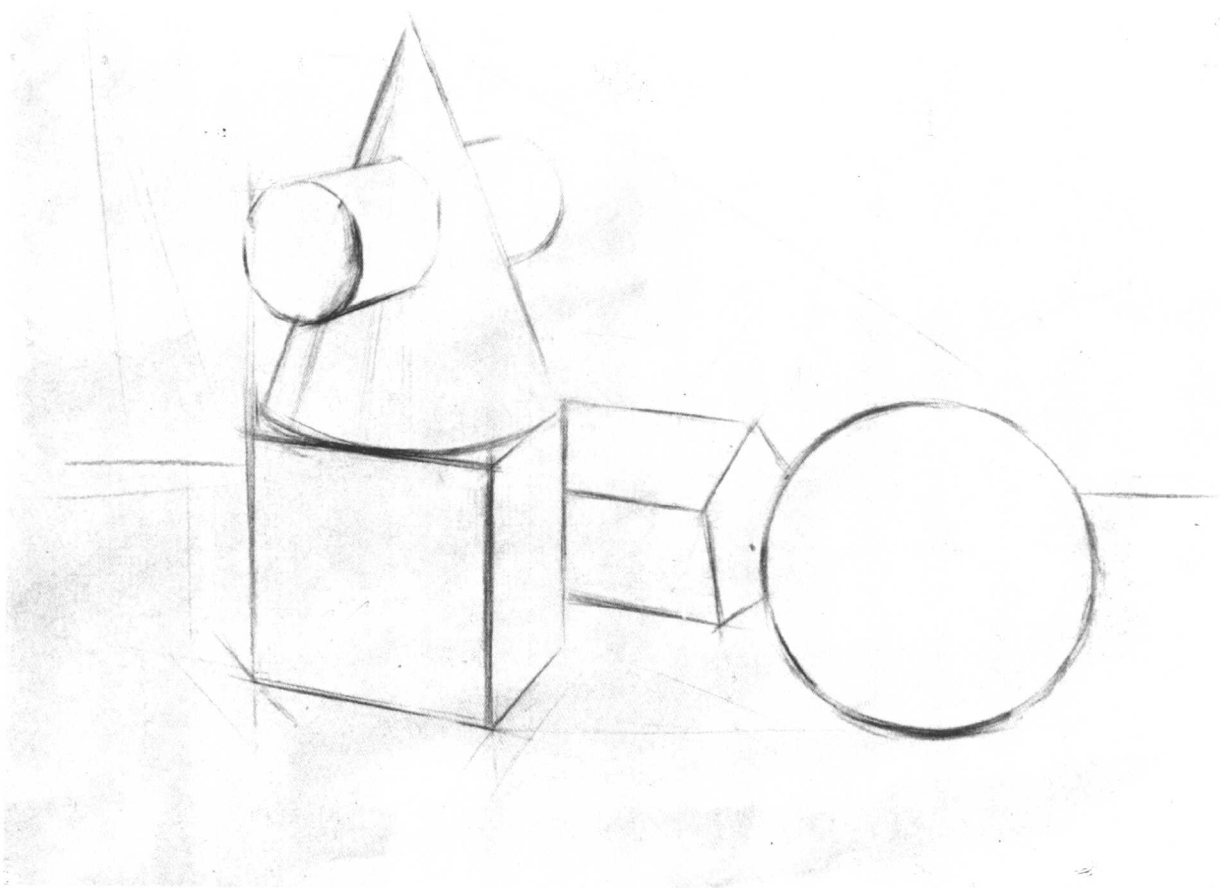
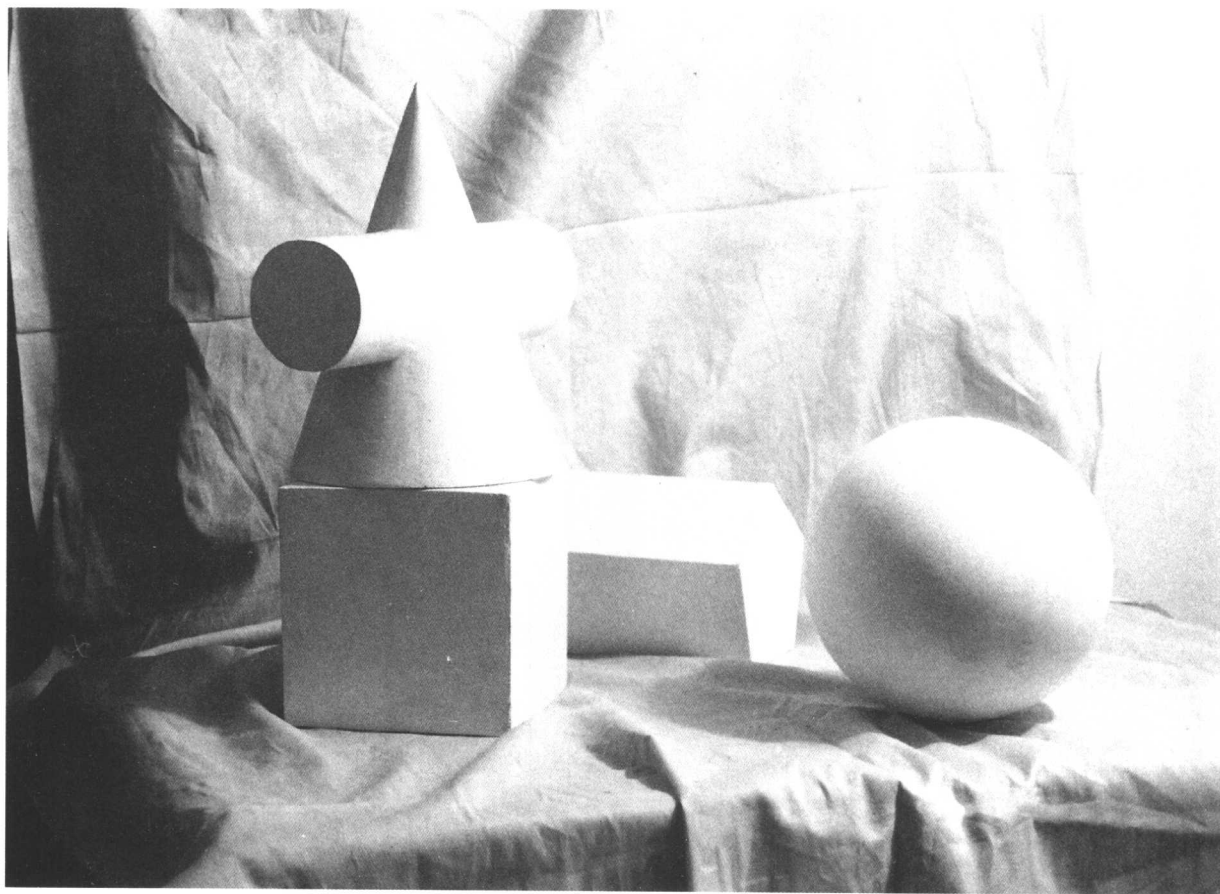
实物素描是在石膏几何形体训练的基础上进一步深入研究形体结构和明暗变化规律的主要课程,是全面提高素描写生能力的重要训练手段。

无论几何形体还是实物静物,在学习中都要认真去研究、掌握各种形体之间的特点和关系以及明暗变化规律,来提高结构形态的表现力,提高质感、空间感的表达能力。熟悉正确的写生方法和步骤,把培养正确的观察方法和表现方法贯穿于绘画训练的始终。

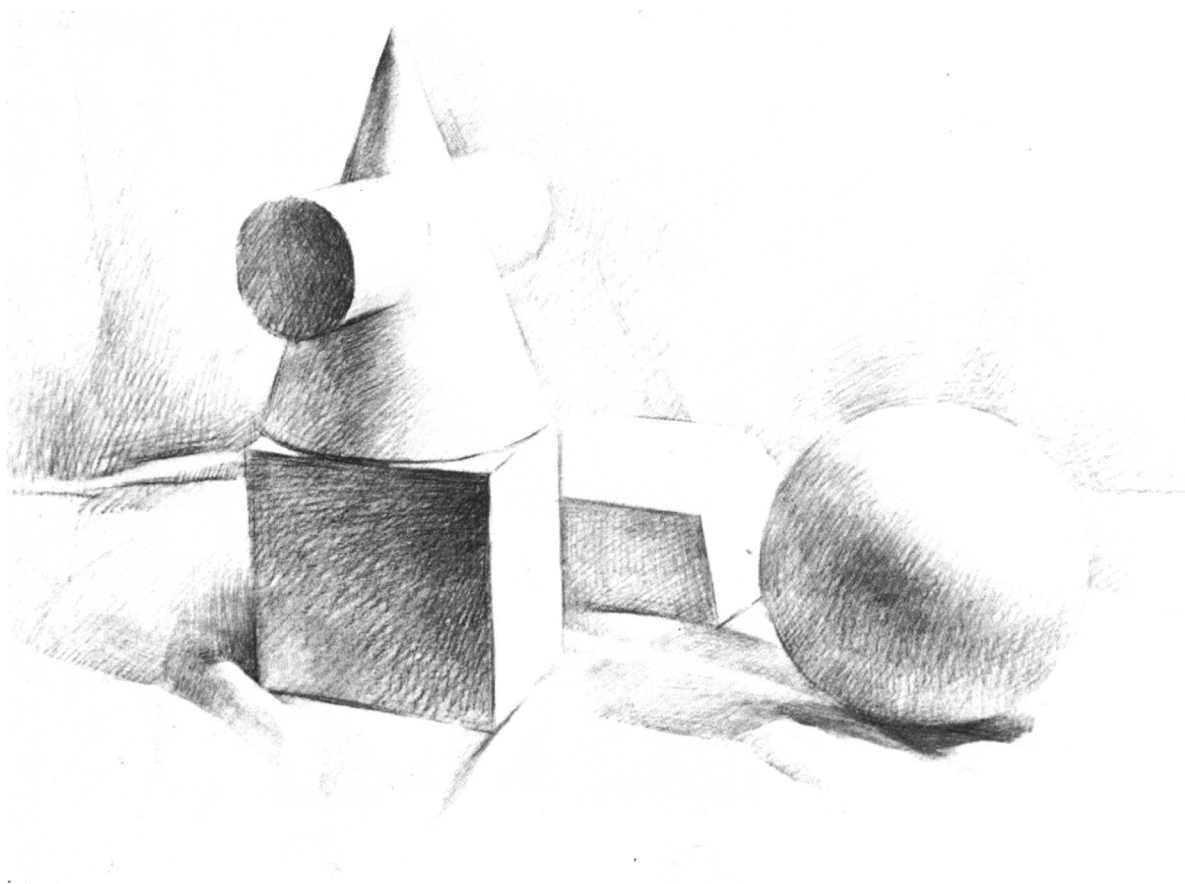
素描在造型艺术中的地位是其它方法所无法代替的。通过系统的素描练习,能够不断提高一个学习者的绘画基本功和艺术修养。能够提高形象思维能力、空间思维能力、整体分析和概括能力,培养正确的观察、提炼,把握对象以及生动、形象、传神的表达对象的能力。所以说,没有坚实的素描基础,没有准确、熟练的写实能力,也就不可能进行有较高艺术造诣的绘画创作。在学习素描过程中要掌握正确的观察、理解和表现方法,要有目的、有步骤、有计划地学习,不能盲目、肤浅、心血来潮地随意练习。应该按既从自己能力出发,又要严格要求敢于进取的原则,持之以恒,循序渐进,勤奋练习,虚心向大自然、向历代名家名作、向指导老师请教。积极动脑分析、归纳、创新。

总而言之,有志者事竟成,相信一切喜爱绘画,并希望掌握一些绘画能力或憧憬在美术方面有所成就的广大读者,经过自己的刻苦努力和耐心学习最终都能达到自己的理想目标。如果本书能在您的学习中有所裨益,那么编者也就心满意足了。

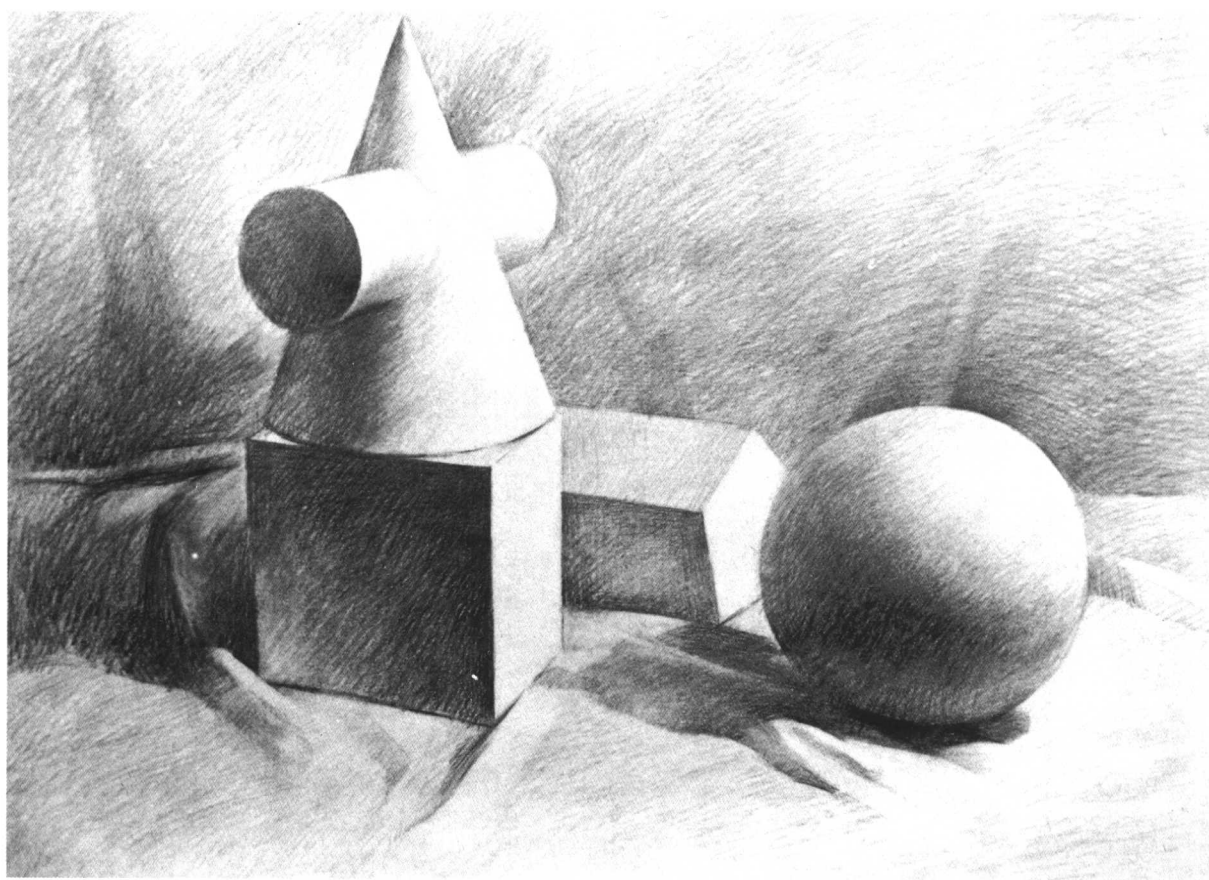
静物素描技法实例

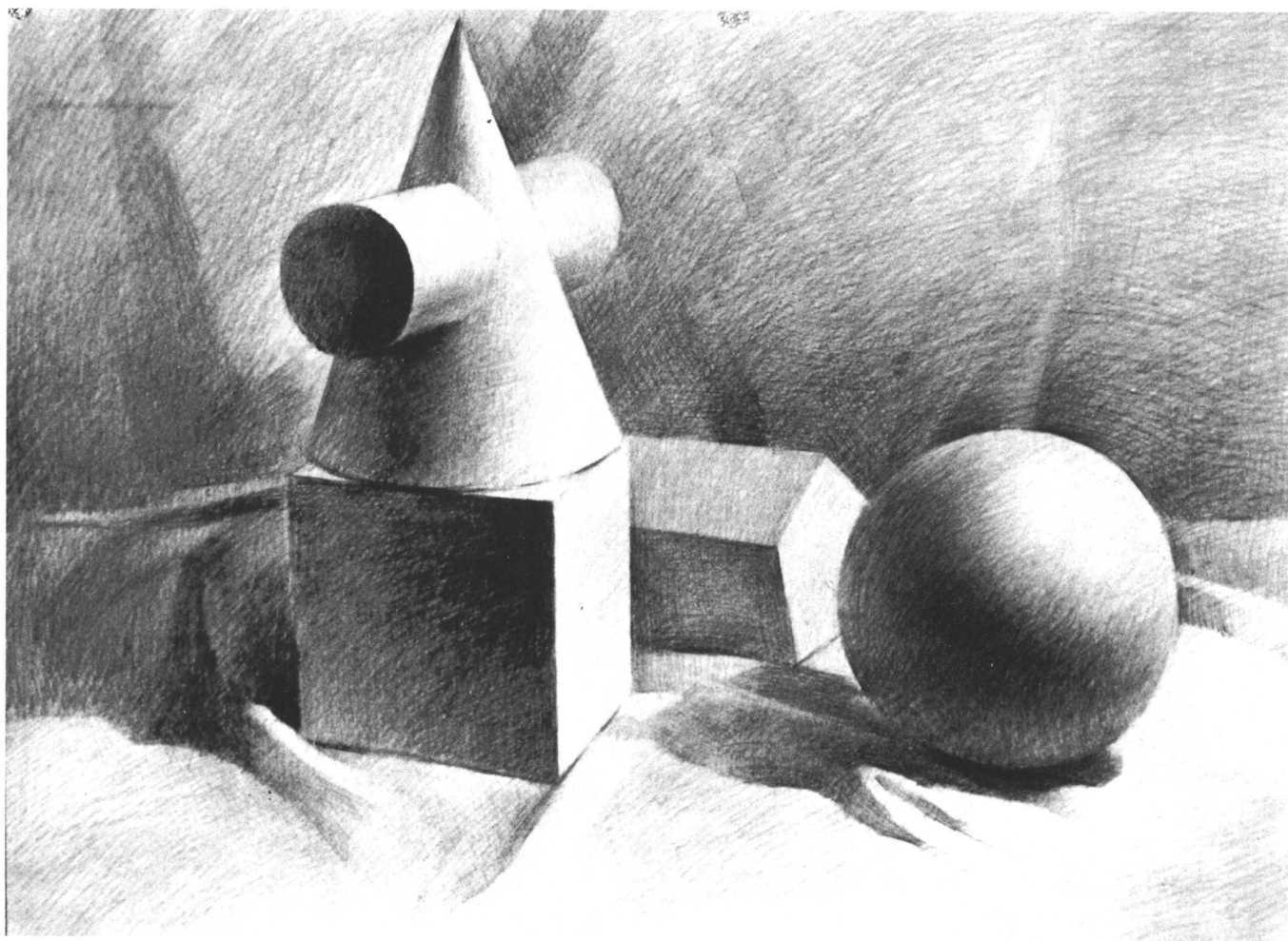
步骤一

步骤二

步骤三

步骤四

张敏

几何形体写生步骤

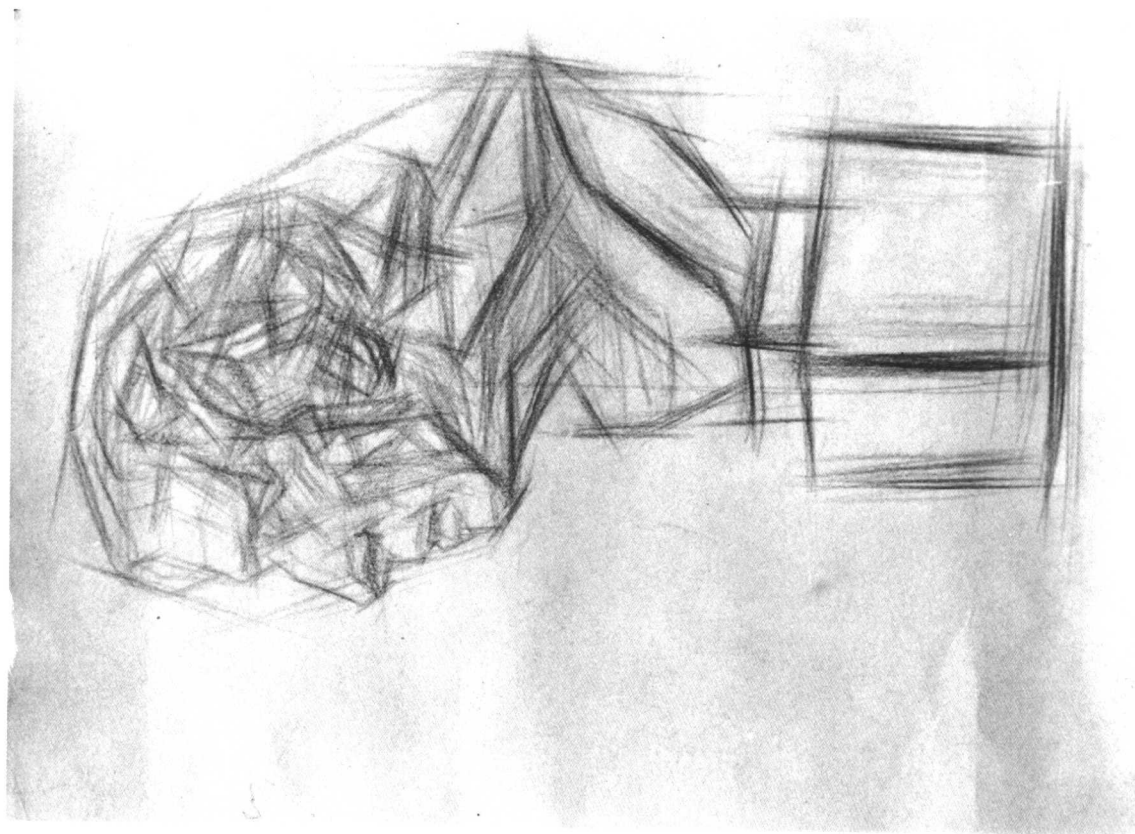
步骤一,起稿构图,用辅助线拟定整体的构图位置,注意物体的大小和物体之间的比例关系。

步骤二,用直线来画出物体的造型,表现物体的受光时淡一些,背光面可以重一些。从明暗交界线开始,画出大体的明暗关系,用大块色调来区别暗部的层次,同时画背景调子。

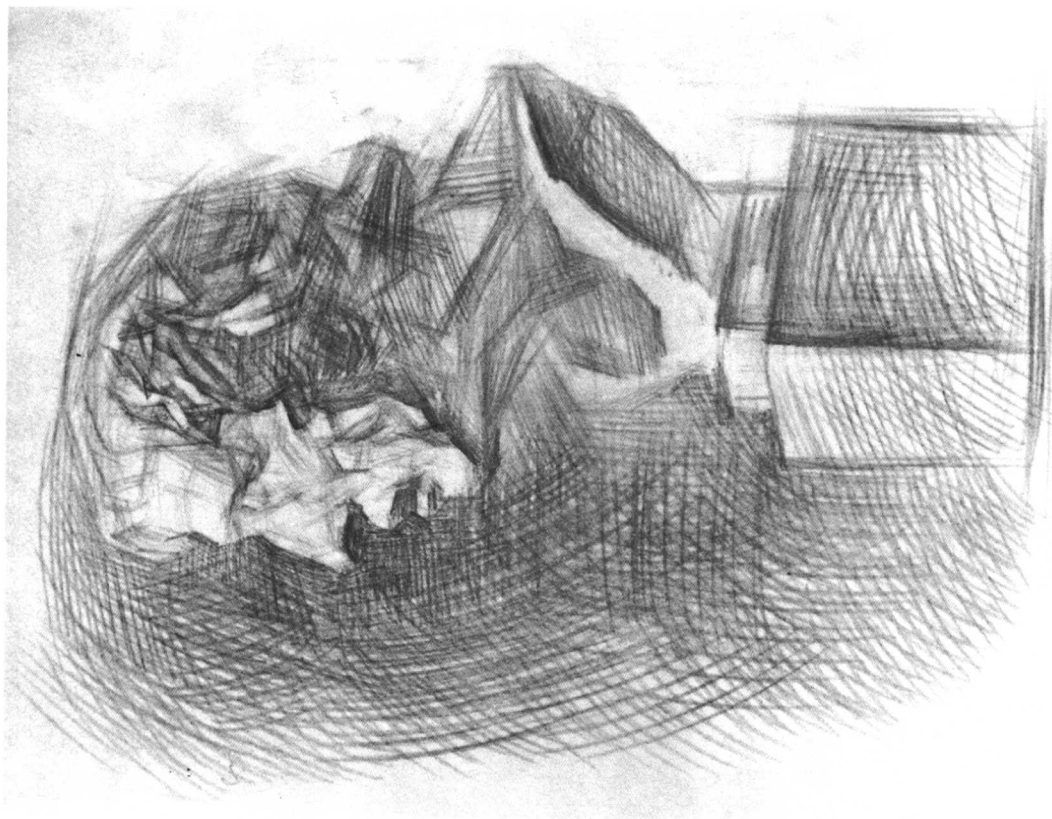
步骤三,进一步地画出整体的空间环境,注意表现整体画面和物体的黑白灰关系,拉开层次。

步骤四,深入刻画,调整画面的整体关系及中间的调子过渡与层次关系,处理好虚实关系,画出体积感、空间感、质感等,整理完成。

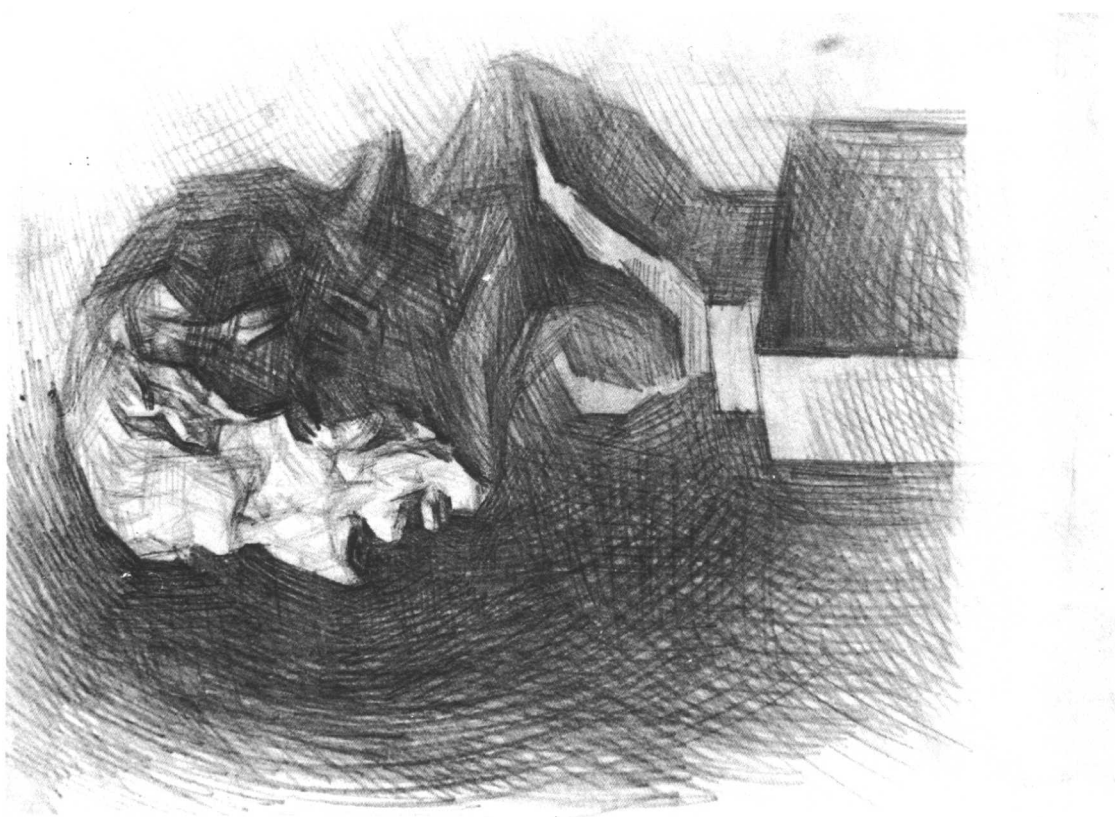
石膏像写生步骤

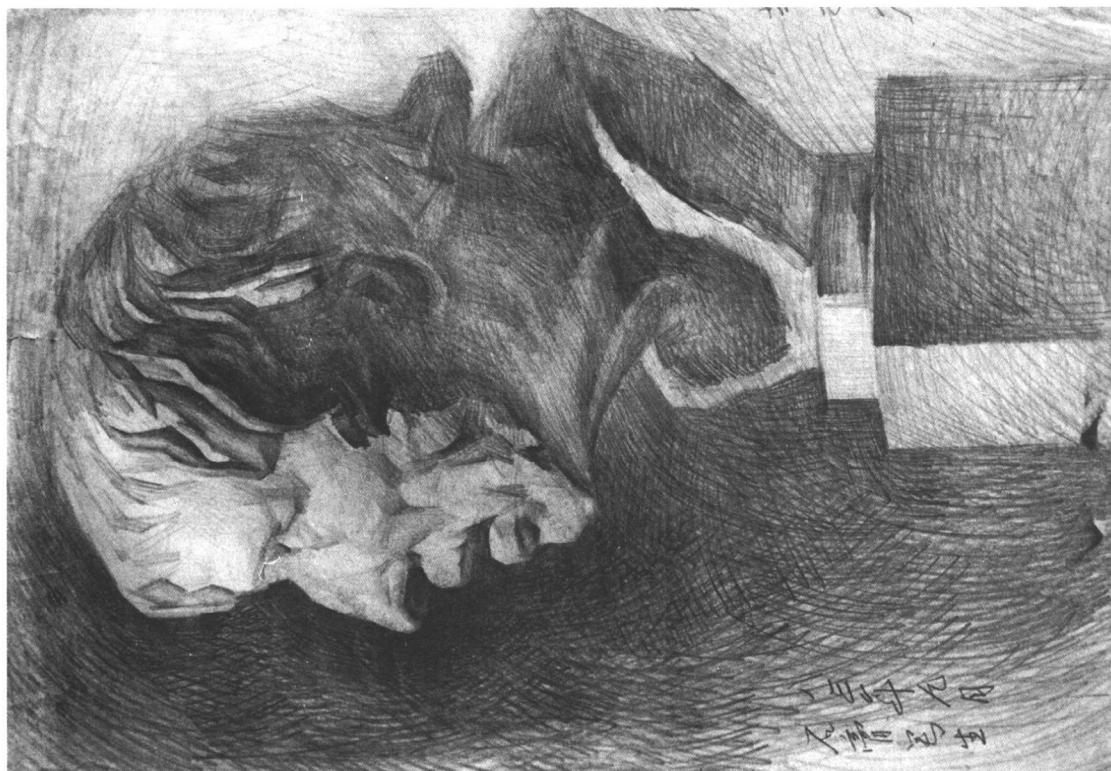
步骤一, 通过明确、清晰的辅助线确定石膏像的头、颈、胸大的形体比例关系、结构与结构之间的连结。

步骤二, 在上一步骤的基础上, 结合石膏头像在灯光下的光线与明暗色调的变化, 对大的明暗关系做出概括处理。

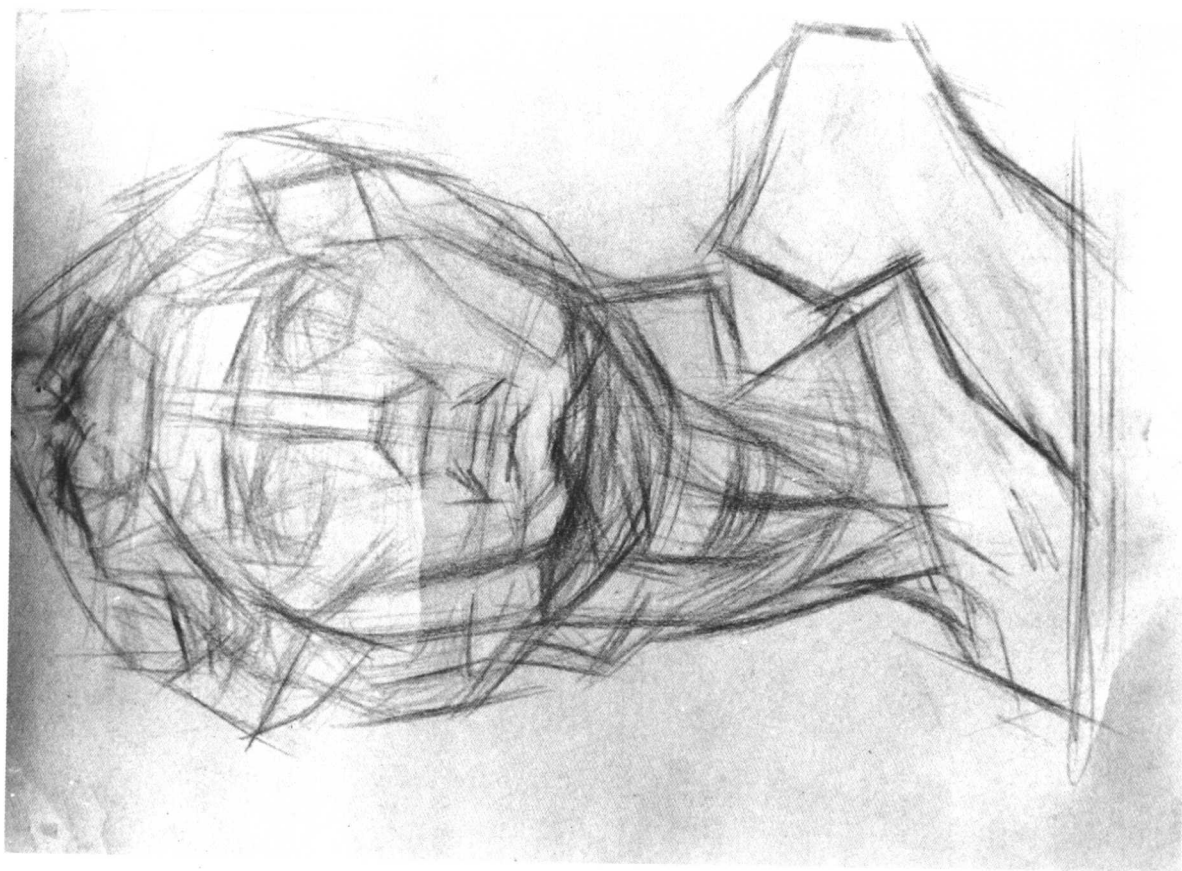

步骤三,石膏像作用于光线下的色调丰富变化的训练,是绘画基础认识的一个重要课题。借助于明暗,强调对形体、空间的塑造,是绘画作用于客观视觉观察,传递幻觉真实的重要手段。

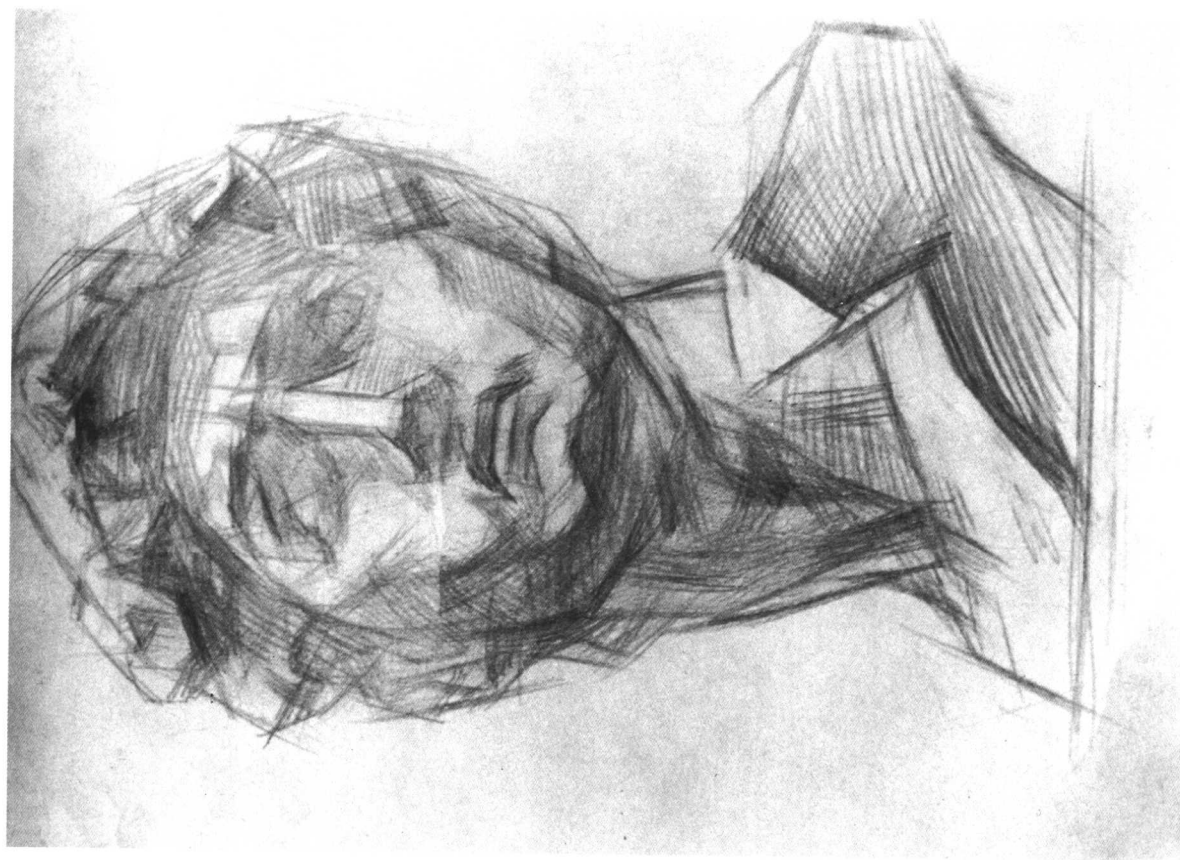

张钧

步骤四,完成后的石膏像写生,基本接近或达到了此课题训练初衷,通过对客观物象的观察与表现,较好地体现了石膏像作为研究形体,认识明暗规律这一基础训练的目的。

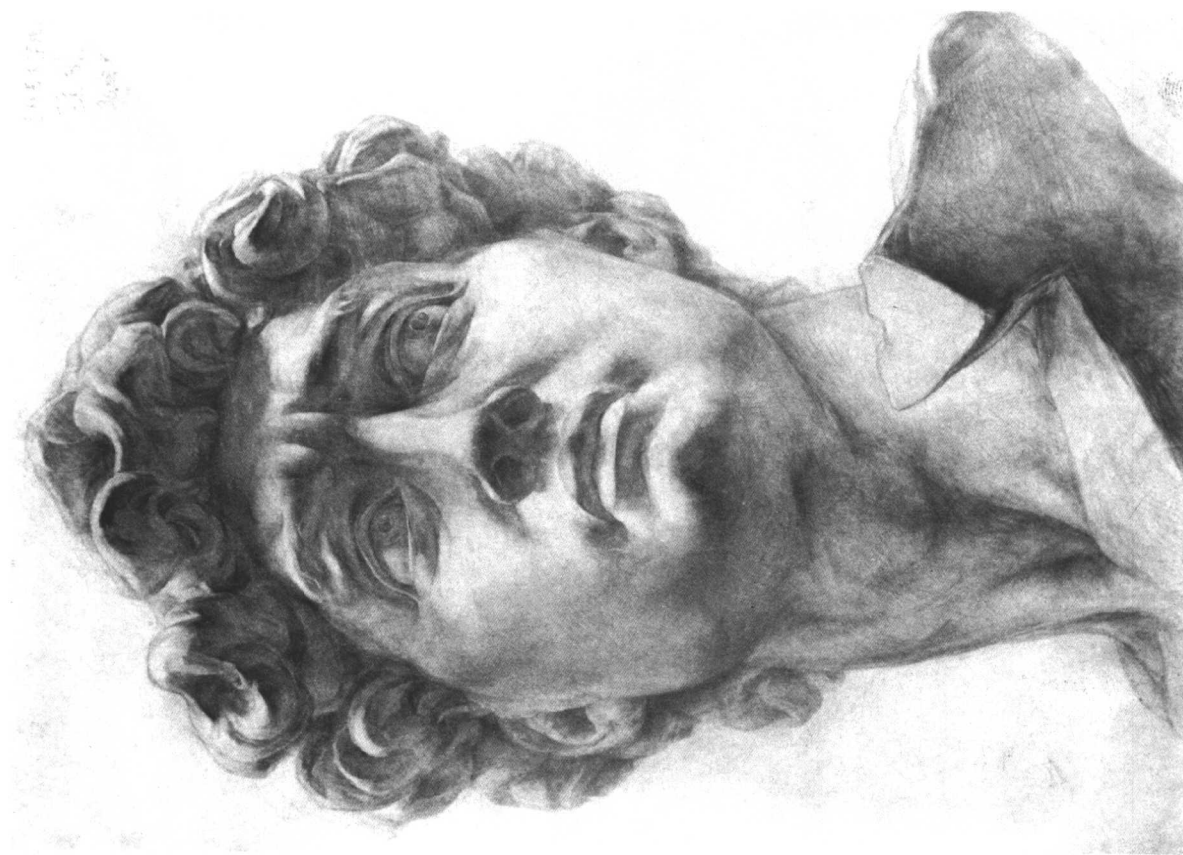
步骤一，作者选择富于展示大卫形体特点的，能够揭示大卫心理情绪的视角，采用仰视、透视很大的视角加以构图。

步骤二，以概括入手，减弱细节局部变化，强化大卫整体视觉的突出与强烈。

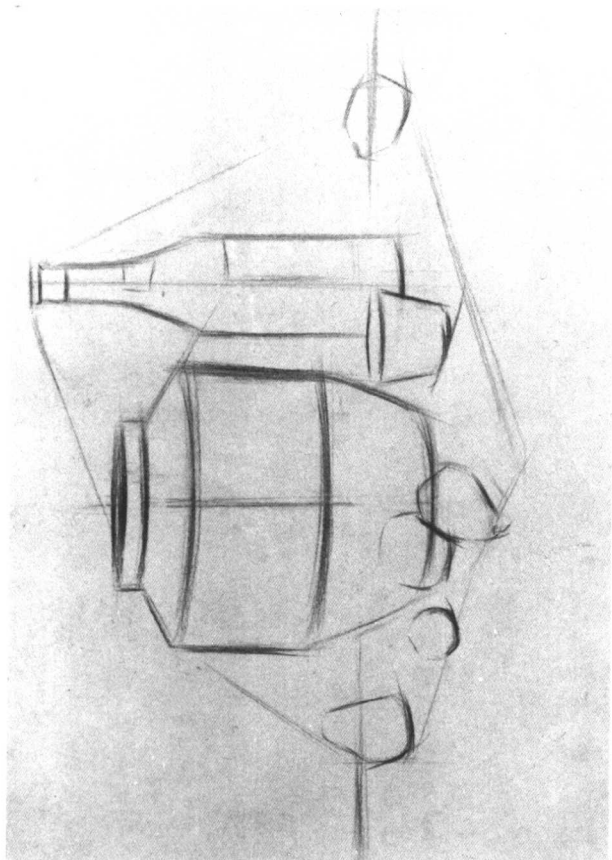

步骤三，通过强烈的明暗对比关系使大卫的结构、体形更加明确，并对局部特征与空间气氛加以整体的把握。

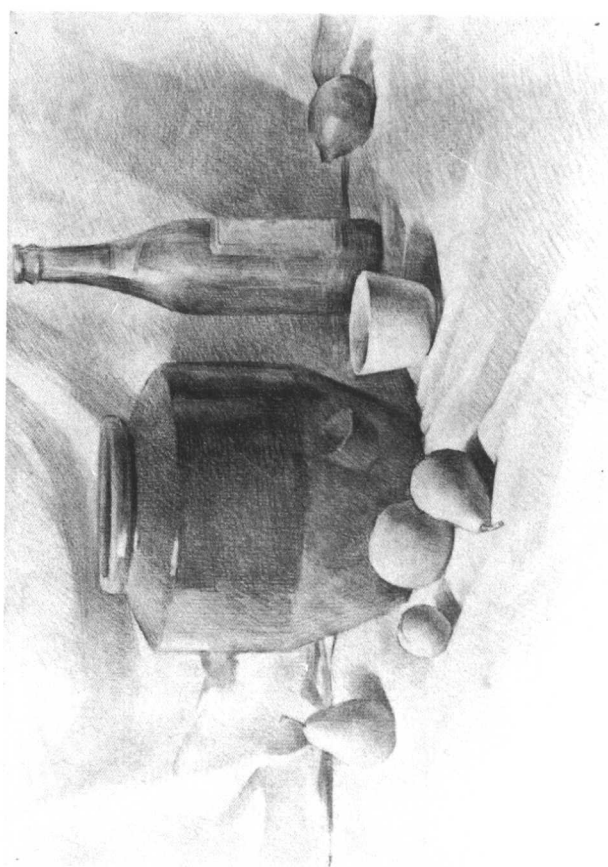

苏刚

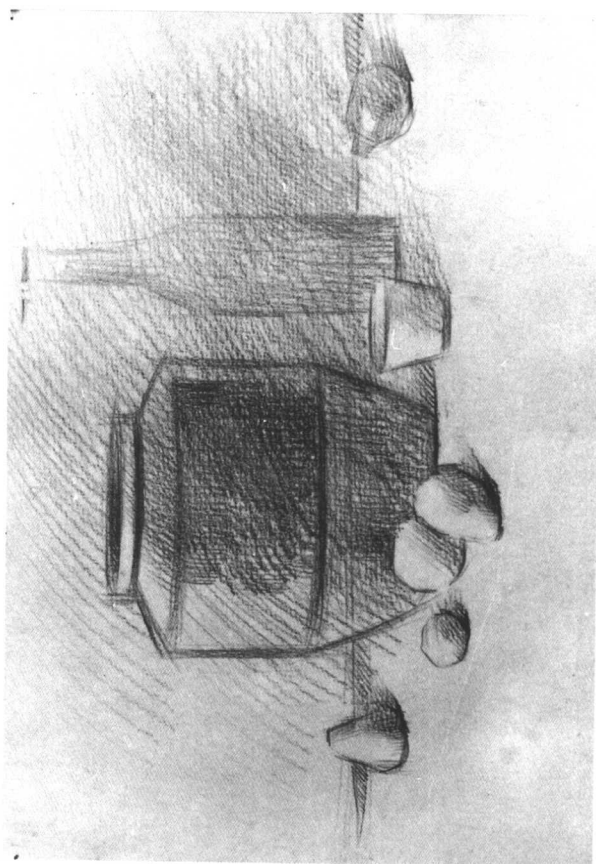
步骤四，通过上述步骤的经营与努力，作者在宏观上注重对大卫石膏像量感空间的理解，微观上详尽细致入微的刻画，使画面整体与局部的关系丰富有序，较好地完成了大卫石膏像所赋予的特定课题与作者初定的目标。

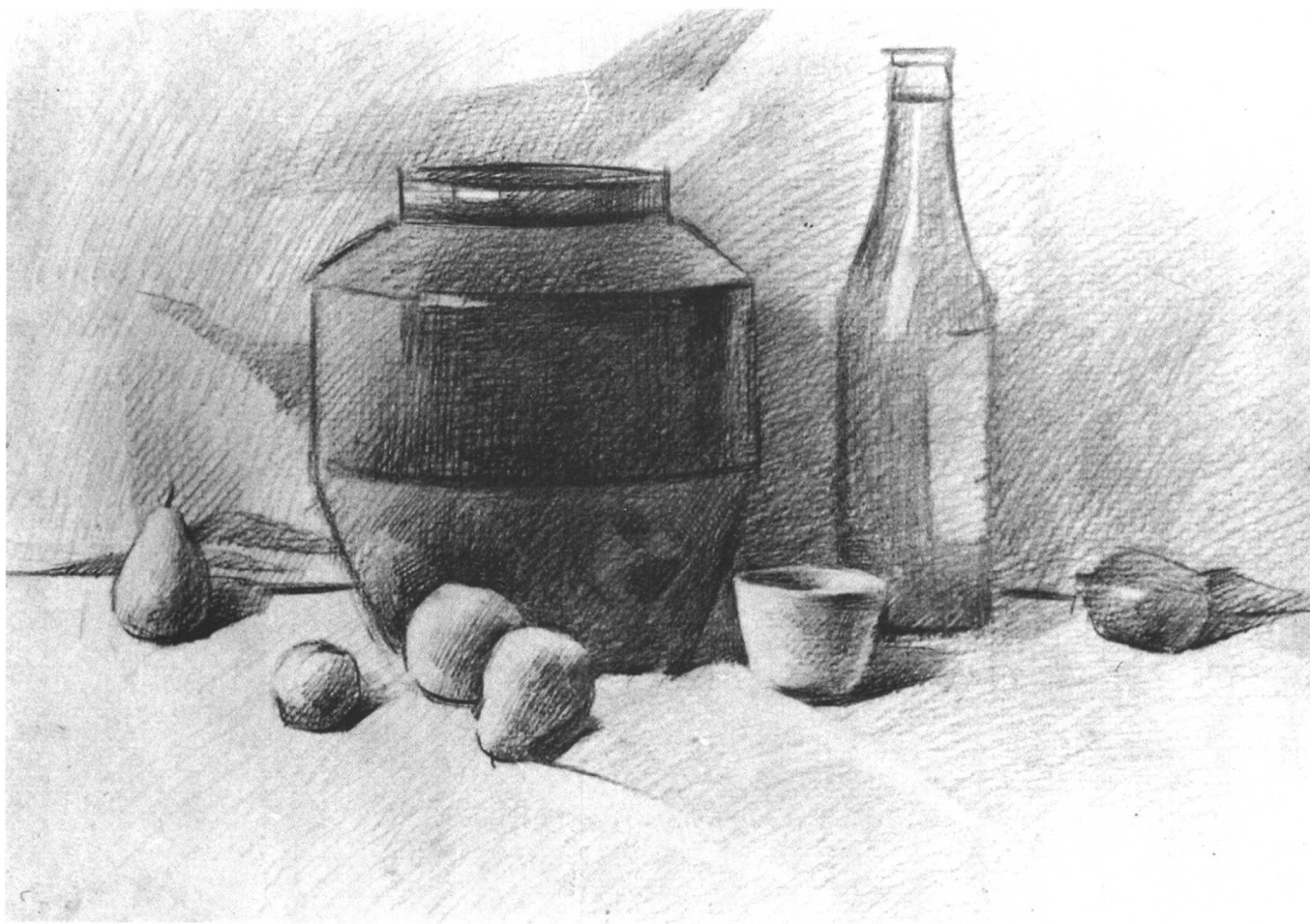
步骤一

步骤三

步骤二

步骤四

张敏

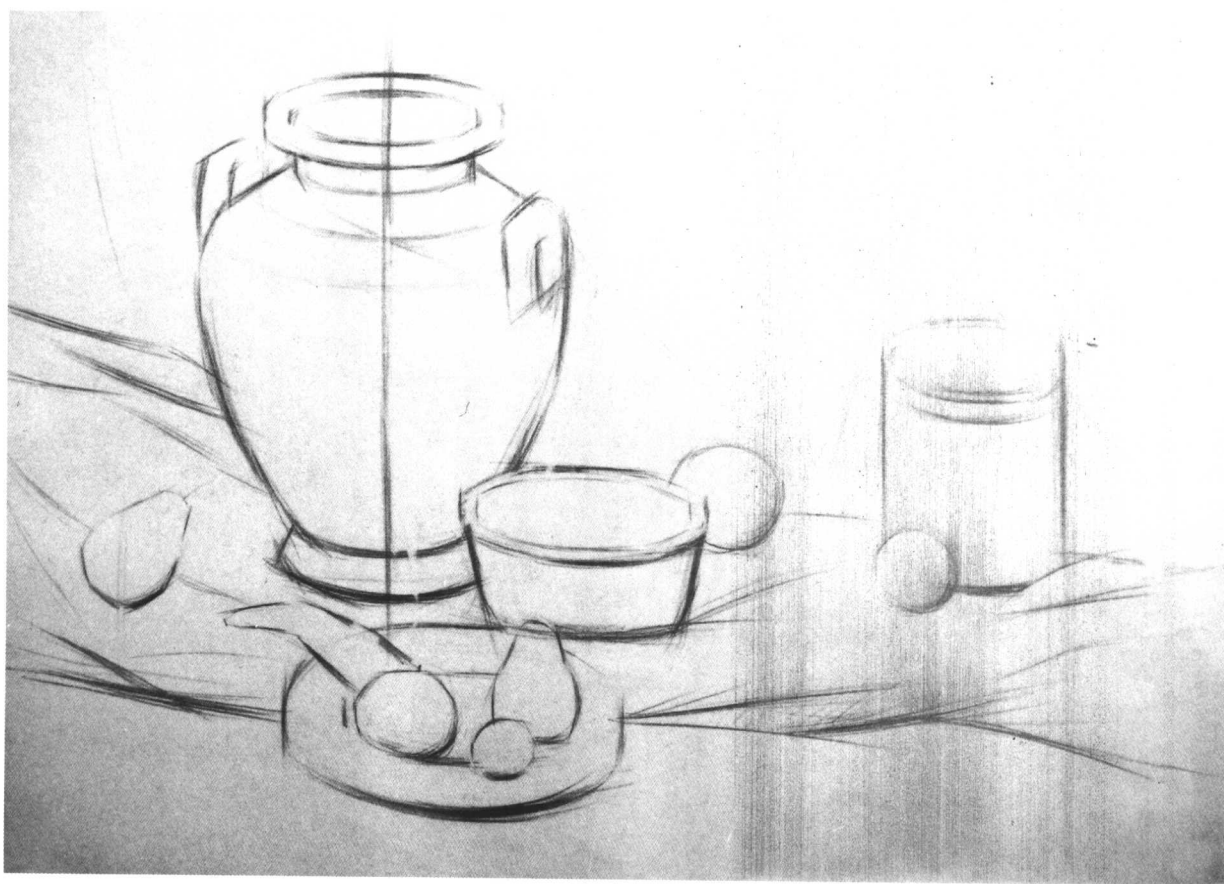
静物素描写生步骤

步骤一,构图,画面采取均衡的构图,即为求画面稳定,但不是左右对称。可以在静物底部或画面上大致呈三角形,用直线把静物的外轮廓打出,注意位置、大小、比例。

步骤二,画大明暗:画出静物及衬布的大体明暗关系。区分开最重次重,最亮次亮的关系。可用较软铅笔上大面积调子,以便硬铅加重深入。

步骤三,深入刻画:把静物的细部,高光等画出。提出各物体的明暗交界线,尤其是主要的和前面的物体。

步骤四,整理:调整空间、主次的关系。为了空间感觉和整个画面的统一,可把远处和次要的物体减弱或虚画。

步骤一